

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Muusikaosakond

Jazzmuusika õppekava

Taavi Toomsalu

KONTSERT „POOGEN“

Loov-praktiline lõputöö

Töö juhendaja: Iñaki Sandoval Campillo, PhD

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Direktor

Kaitsmisele lubatud.....

(juhendaja allkiri)

Viljandi 2016

Sisukord

SISSEJUHATUS.....	3
1. MUUSIKA IDEED JA KOMPONEERIMINE.....	4
2. INIMESED.....	7
3. PRAKTILISE OSA ANALÜÜS.....	8
VIIDATUD TEOSED.....	9
LISAD.....	10
Lisa 1, lugude „Algu“ ja „KITS“ partituurid.....	10
Lisa 2, lugu „Tähtede vahel“ partituur.....	16
Lisa 3, lugu „Rumala isa peatükk“ partituur.....	19
Lisa 4, lugu „Mesi, suudlused ja udupilved“ partituur.....	23
Lisa 5, lugu „Kartulipea“ partituur.....	25
Lisa 6, plakat.....	31
Lisa 7, helitehnika raider.....	32
Lisa 8, lavalasetus.....	33
Lisa 9, ajakava 1. juuni.....	34
Lisa 10, kontserdi kava.....	35
SUMMARY.....	36
Lihthitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks	37

SISSEJUHATUS

Käesoleva loov-praktilise lõputöö **teemaks** on omaloomingulisest muusikast koosnev kontsert pealkirjaga „Poogen“. Kontserdil kõlab lõputöö autori kirjutatud muusika saksofoni, keelpillikvarteti, kontrabassi ja perkussiooniseti esituses Viljandi pärimusmuusika aida väikese saalis 1. juunil kell 19.00. Kontsert on omaloominguline ühe loo erandiga, kus esitatakse autori arranžering eesti ja ameerika pärimusmuusika sünteesist loos „Rumala isa peatükk“.

Lõputöö kirjaliku osa **eesmärk** on süstematiseerida ja analüüsida praktilise osaga seonduvat informatsiooni ning kogemusi. Praktiline osa lõputöös on lugude komponeerimine ja arranžeerimine, bändiga proovide tegemine, kontserdi korraldusliku osaga tegelemine (projektide kirjutamine finantseerimiseks, saali rentimine, heli- ja valgustehnikuga suhtlemine, tehnika organiseerimine, tehnika transport, bändiliikmete transpordikulude hüvitamine, plakati teha laskmine koos fotoga ning selle distribueerimine, interneti sotsiaalmeedias kontserdi reklaamimine).

Kirjalik osa koosneb 3 peatükist. „Muusika ideed ja komponeerimine“ peatükis kirjutan praktilise osa minu jaoks kõige tähtsamast etapist, kuidas ma olen valmisolevate lugudeni jõudnud ning mida nad minu jaoks tähendavad. „Inimesed“ peatükis kirjutan bändist, tehnikutest ja plakatikunstnikust. „Praktilise osa analüüs“ peatükis seletan ja analüüsin ülejäänud praktilises osas tehtud tööd peale muusika komponeerimise.

1. MUUSIKA IDEED JA KOMPONEERIMINE

„Kõik, mida saab mõtetega mõelda ja sõnadega välja öelda, on ühekülgne, poolik, sel puudub terviklus, täiuslikkus, ühtsus.“ (1, lk 106) Nii kirjutab H.Hesse sõnadest. Muusika minu jaoks kätkeb aga terviklikkust, täiuslikkust ja ühtsust, seetõttu saangi ma enda muusikast kirjutada vaid ajast, mil ta minuni on jõudnud ja püüda leida mingisuguseidki assotseeruvaid sõnu, et muusika täiuslikkust kuidagigi sõnade ja mõtete poolikusse ja ühekülgsesse maailma tuua.

Kontsert kestab kokku umbes 40 minutit. See koosneb 7 erinevast muusikalisest ideest. Mõni neist on komponeeritud pikaks, keerdkäikudega, harjutamist nõudvaks väljakutsuvaks looks, mõni on jäänudki lihtsalt ideeks, mis esitatakse lihtsalt ja kergelt. Esimese loo idee tuli mul 2015 aasta talv-kevad, kui õppisin Soomes Metropolia koolis vahetusüliõpilasena. Selles idees peitub minu jaoks armastus, üksindus, naine, hullumeelsus. See idee kasvas looks nimega „**Kartuli**pea“. Lugu koosneb kahest osast. Üks osa on kiire, naljatlev, erutatult rõõmsatest mälestustest pakitsev, teine osa on vaikne, mõtlik, ängistav, igatsev, samas ka trotslik. „Kartuli**pea**“ on kontserdi viimane lugu. Sellel ajal ma veel ei teadnud mille jaoks ja mis koosseisule ma loo kirjutasin.

Kevadel 2015 tulin tagasi elama Eestisse ning suvel kogusin mõtteid ja ideid enda muusikaks. Sügisel, kui olin astunud neljandale kursusele ja lõputöö hakkas lähenema, hakkasin salvestama uit muusikalisi ideid oma diktofoni. Neid sai kokku kuskil 10-12. Talvel 2015-2016 hakkasin neid ideid komponeerima lugudeks. Aastavahetuse kanti jääb minu kõige mahukam ja produktiivseim tööperiood enda muusikaga. Sellest ajast on ka pärit otsus kasutada enda muusika väljendamiseks keelpillikvartetti, sinna juurde ka kontrabass ja perkussioonisekt, kuna tahan väljendada ennast peamiselt kui rütmimuusika saksofonistina. Keelpillikvartett asendab tihtilugu minu muusikas jazzbändi traditsioonilist „comp“ instrumenti klaverit või kitarri. Algselt oli plaanis kasutada ka kitarri, aga komponeerimine keelpillikvartetile muutus minu jaoks niivõrd põnevaks, et sain kitarri osa kvartetile üle kanda. Olen akorde seadnud neljahäälseks. Samas kannab keelpillikvartett ka olulisi teema mängimise rolle ning mõned kohad kontserdil on vaid nende kanda. Suurepäraseid võimalusi on keelpillikvartetiga palju, peab nende realiseerimiseks lihtsalt noodipaberi (minu puhul noodikirjutusprogrammi „Sibelius“) taga tööd tegema ja loomulikult mängijad leidma.

2016 aasta alguses, jaanuari kuus tekkisid lood „**Algu**s“, „**KITS**“ ja „**Tähtede vahel**“. Need lood paseeruvad ideedel, mis said salvestatud 2015 aasta sügisel. Arendasin neid ideid, voolisin neid, nagu skulptor meisterdab oma tööd. Maalisin ideedele vahele üleminekuid ja kontraideid nagu

kunstnik maalib maastikku kahe tegelase vahele. Ma ei saa öelda, et töö läks alati kergelt ja lihtsalt. Vahel istusin päevi ühe koha otsas, kirjutasin tundide pikkuse töö viljana ühe takti ainult selle pärast, et see järgmisel hommikul jälle kustutada. Oli ka väga helgeid momente, kui pika pea murdmise ja iseenda kuulamise tulemusena mõni muusikaline idee, mõni järgnevus, mõni meloodia käik leidis endale venna ja muusika hakkas kokku kõlama ja voolama. Need olid hetked, mis kannustasid edasi tegutsema. Võib öelda, et töö kiitis tegijat.

Selle ajani, kuni olin jõudnud looni „Tähtede vahel“, mis võis olla jaanuari kuu lõpus, olin ennast keelpillikvartetile muusika komponeerimise tööga mõnes mõttes sõgedaks ajanud. Olin ületöötanud, miski ei tulnud välja. Kõik tundus mõttetu. Olin meeles, kus ei saanud enam midagi kaotada, kuna muusika sisse õpitud „normaalsel“ viisil lihtsalt ei tulnud minust läbi. Panin kogu enda läbikukkumistunde ja ängi nooti. Selles meeles sündis ka „Tähtede vahel“ loo teine osa. See on süngelt nagu õudusfilmis. Kirjutasin selle ühe korraga, umbes kahe minuti jooksul tagasi vaatamata ja hiljem ühtegi nooti muutmata, las ta kõlaga halvasti, ma ei peta kuulajat, minu muusika peegeldab ka raskeid momente. Hiljem bändile enda lugusi seletades sain aru, et enda ideede nooti kirjutamine on vaid üks osa. Teine osa ja veel palju vaevanõudvam on oma maailma seletamine, et muusikud seda tunnetaksid ja saaksid oma pillidega minu heliloomingu maailma väljendada.

Sellel ajal sain ka esimest korda bändiga kokku ja kohtusin juhendaja I.Sandovaliga. Need kohtumised andsid tugevalt jõudu ja innustust edasi kirjutada. Kohad, mida ma pidasin „rumalateks“ ja „halvasti kõlavateks“ olid teistele inimestele lihtsalt osad muusikas, selle naturaalne voolamise teekond. Kui halb ja raske moment on muusikas aktepteeritav, ta kõlab samamoodi helilainetena nagu hea ja kerge moment, miks peaks siis üldse muretsema ja kartma muusika kõlavuse pärast? Sellel hetkel meenusid ka Stephen Nachmanovich'i sõnad, mida on edasi kirjutanud K.Werner toredas raamatus „Effortless Mastery“: „*Fear of failure, and frustration; these are society's defences against creativity.*“ (2, lk 147-148) Edaspidi muutus muusika komponeerimine minu jaoks asjaks, millega sain ennast välja elada, millega sain midagi öelda. Võib ka öelda, et muusika lihtsus tuletas ennast mulle jälle meelde.

Tegin otsuse arranžeerida ka üks lugu kummardusega traditsioonile. Kontsert ei ole täielikult omaloominguline, kuna koosneb ka pärimusmuusika temast „**Rumala isa peatükk**“. Arranžeerimine on töö autori tehtud. Loo keskel on saksofoni soolo osa, mis kulgeb ühe jazzmuusika maailmat enim mõjutanud saksofonisti John Coltrane loomingusse kuuluva järgnevuse peal „Giant Steps“. Olin enda kooliteekonna kolmandal kursusel sellest järgnevusest väga sisse võetud ja harjutasin seda tunde transkribeerides ka Coltrane'i soolot. Sellel ajal oli minu õpetajaks Raul Sööt, kes oskas

seda maailma väga hästi minu jaoks avardada ja seda mulle atraktiivseks muuta. „Rumala isa peatükk“ on sümbioos eesti ja ameerika pärimusmuusikast. Olen sellesse kompositsiooni sisse lasknud ka enda süngeid momente, mille jaoks sain julgust „Tähtede vahel“ loos avardunud muusikast. Mõni idee on komponeerimise käigus tundunud väga hullumeelne, rumal, halb ja tobe ning seetõttu nimme olen ta loosse jätnud täpselt sellisena nagu ta sinna on tahtnud tulla.

Viimase ideena kirjutasin loo „**Mesi, suudlused ja udupilved**“. Pealkiri on tulnud rock-bändi Wilco loost „Radio cure“. Minuni jõudis see lugu cover'na bändi The Bad Plus esituses. See lugu on kirjutatud ainult keelpillikvartetile. Ta põhineb väga lihtsal meloodia käigul.

Seda meloodia käiku olen arendanud, loonud talle variatsioone, teda ehitanud ja lõhkunud, teinud talle alla järgnevusi ning peale kaunistusi. Lugu kestab umbes 3 minutit, terve selle aja kõlab see meloodia mingi pilli peal mingis vormis kogu aeg, kuid see mis seal ümber toimub on kuulaja kõrvus.

Kõik eelmainitud lood ja ideed olen komponeerinud üheks terviklikuks teoseks oma üleminekute ja mõttepausidega. Kõige viimasena tuli idee mängida ka üks enda kirjutatud soololugu „vol5“. Seda lugu mängisin viimati viis aastat tagasi kunagisel „Muusikatriaad“ konkursil. Mingit edu ma selle looga ei saanud. Selle tõttu ta arvatavasti mulle praegusel eluperioodil meeldibki. Iseäranne nimi on seetõttu, et mäletamist mööda ma salvestasin soololoo tegemise eesmärgil enda pilli peal jällegi uit ideid diktofoni ning viienda neist arendasin täispikaks looks. Loov-praktilise kirjaliku osa kirjutamise hetkel plaanin mängida soololoo kahes osas kontserdi alguses ja lõpus epiloogi ja proloogina. Selle mõtte andis mulle juhendaja I.Sandoval. Kuidas soololoo interpretatsioon tegelikult välja tuleb ma ausalt öeldes ei tea. Kontserdi pealkiri on „Poogen“.

2. INIMESED

Minu kontsert on vaid väikeses osas minu oma. Suur roll ja ka suur tänuavaldus on neile inimestele, kes minuga koos muusikat realiseerida aitavad. Järgnevalt nimekiri minu aitajatest, nende ülesanne ja põgus tutvustus.

Liisi Toomsalu – I viiul; esimene inimene, kellega kontserdi plaanist rääkisin; tugi ideedele ja mõtetele; Viljandi Muusikakooli viiuli õpetaja; minu õde.

Cathy Sommer – II viiul; Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika viiuli eriala tudeng.

Sänni Noormets – vioola; Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika viiuli eriala vilistlane. Praegune Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli viiuli õpetaja.

Heli Sommer – tšello; Viljandi Muusikakooli tšello õpetaja.

Taaniel Kõmmus – kontrabass, Georg Otsa nimelise Tallina Muusikakooli vilistlane, 2016 aasta Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetaja.

Karl-Markus Kohv – perkussioonisett; Viljandi Kultuuriakadeemia jazz-trummi eriala vilistlane. Praegune Valga Muusikakooli ja Suure-Jaani huvikooli trummi ja ansamblitöö õpetaja.

Inaki Sandoval Campillo – juhendaja; TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktor, rütmimuusika osakonna õppejõud

Kaarel Tamra – helitehnik; Viljandi Kultuuriakadeemia helitehnoloogia osakonna õppejõud.

Rommi Ruttas – valgustehnik; Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide valguskujunduse eriala tudeng.

Mall Kullamaa - foto- ja plakatikunstnik; Tartu Kõrgema Kunstikooli tudeng meedia- ja reklaamikunsti osakonnas.

See, kuidas need inimesed minuni on jõudnud, kuidas nad mind on aidanud, millise rõõmu, kannatlikkuse ja kärsitusega on nendega suhtlus kulgenud, kuidas olen püüdnud neile enda ideid muusikast edasi anda, kuidas olen selles kõiges läbi kukkunud ja jälle kuidagi edasi läinud, nõuaks kõik väga palju lehekülgi. Järgnevas peatükis seletan enda praktilise osa tegevuse sisu peale muusika komponeerimise, mis sisaldab ka endas proove ja inimestega suhtlemist.

3. PRAKTIILISE OSA ANALÜÜS

Esimene proov bändiga toimus jaanuari kuus 2016. Seal oli kogu muusikute seltskond, keda olen nimetanud peatükis „Inimesed“, peale tšellomängija, kes sellel ajal oli veel H.Elleri kooli õpilane Hanna Anett Peiel. Tema mängis endal kahjuks käe aprilli kuu sees üle ja meiega liitus Viljandi Muusikakooli tšello õpetaja Heli Sommer. Esimeses proovis esitlesin lugusid „ALGUS“, „Kits“ ja „Kartulipea“.

Teine proov oli veebruari kuus. Selleks ajaks olin teinud „KITS“ loos muudatusi ning esitlesin lugu „Tähtede vahel“.

Veebruari kuus kirjutasin Kultuurkapitalile ja Eesti Esitajate Liidule projekti jaoks stipendiumi taotlused. Eesti Esitajate Liit rahuldas minu taotluse. Seepeale sain ma rentida Pärimusmuusika aida väikese saali ning hakata rääkima plakatikunstnikuga.

Märtsi kuu sees tegime muusikutega kolmanda proovi. Seal esitlesin lugu „Rumala isa peatükk“.

Märtsi kuu lõpus käisin Tartus pilte tegemas, fotograafiks Mall Kullama. Plakat sai valmis Mai alguses. Seal kandis sain kokku ka juhendaja I.Sandoval'ga, kes andis mulle näpunäiteid keelpillikvartetile arranžeerimise ja komponeerimise osas. Ta pani mind kuulama Beethoveni ja Bartoki kvarteti teoseid. Need muutsid minu muusikat palju.

Aprilli kuu sees suhtlesin valgustaja Rommi Ruttase ning helitehnik Kaarel Tamraga. Sain nad endale punkti. Kaarel Tamraga on kestnud helitehnika listi koostamise osas arutlused 19nda maini ning arvatavasti kestavad nad kontserdi päevani, tehnika listi koostamisel on abiks olnud muusikaosakonnast Janar Paeglis.

Aprilli kuu sees oli neljas proov muusikutega. Seal oli esmakordselt punktis ka Heli Sommer, tegime esimese proovi täies koosseisus. Esitlesin lugu „Mesi, suudlused ja udupilved“.

Mai kuu sees olen koostanud lavaplaani ja ajakava 1. juuni transpordi ja proovigraafiku kohta ning 30ndal mail, kaks päeva enne kontserdi, tuleb täispikk proovipäev muusikutega. Transpordi ja Akadeemiast valgustehnika rentimise osas on olnud abiks muusikaosakonna juhataja Marko Mägi.

VIIDATUD TEOSED

1. **Hesse, H.** 2004. *Siddhartha*. Tänapäev
2. **Werner, K.** 1996. *Effortless Mastery*. Jamey Aebersold Jazz, INC

LISAD

Lisa 1, lugude „Algas“ ja „KITS“ partituurid

Algis_KITS

Tayyib Toomisahe

The image shows a page of a musical score for a big band. The score is written for a variety of instruments, including Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Upright Bass, Percussion, and various woodwinds (Flute, Clarinet, Saxophone, etc.). The music is in 4/4 time and features complex rhythmic patterns and melodic lines. The score is divided into several sections, including a 'swing' section, a 'G.P.' (Grandioso) section, and an 'INTERLUDE 1' section. The 'swing' section is marked with a 'swing' tempo and a key signature of one sharp (F#). The 'G.P.' section is marked with a 'G.P.' tempo and a key signature of one sharp. The 'INTERLUDE 1' section is marked with a 'rit.' (ritardando) tempo and a key signature of one sharp. The score includes various musical notations, such as notes, rests, and dynamic markings (e.g., 'p', 'mp', 'f').

60 **presto** **rit.** **straight** **KITS**

Ten. Sax. sax fill (sax) KITS

Vln. I sax fill (sax) KITS

Vln. II sax fill (sax) KITS

Vla. sax fill (sax) KITS

Vc. sax fill (sax) KITS

Cb. sax fill (sax) play KITS *mp*

Perc. **presto** **rit.** **straight** (sax) *mp* **KITS**

76 *pp* *mp*

Ten. Sax. *mp*

Vln. I *pp* *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *pp* *mp*

U. Bass *pp* *mp* *bongo fill*

Perc. *mp* *bongo fill*

90 *mp*

Ten. Sax. *mp*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

U. Bass *mp*

Perc. *mf* *groove*

102 *pp* *mp*

Ten. Sax. *pp* *mp*

Vln. I *pp* *mp*

Vln. II *pp* *mp*

Vla. *pp* *mp*

Vc. *pp* *mp*

U. Bass *pp* *mp*

Perc. *pp* *mp* *bell* *G.P.*

117 *theme*

Ten. Sax. *theme*

Vln. I *theme*

Vln. II *theme*

Vla. *theme*

Vc. *theme*

U. Bass *theme*

Perc. *theme* *G.P.*

129

Vln. I *pp* *mf* *p*

Vln. II *pp* *mf* *p*

Vla. *pp* *mf* *p*

Vc. *pp* *mf* *p*

U. Bass *pp* *mf* *p*

Perc. *pp* *mf* bell

141

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc. fl tom fill

155

Vln. I [KITS 2]

Vln. II [KITS 2]

Vla. [KITS 2] *mf*

Vc. [KITS 2] *mf*

U. Bass [KITS 2] *mf*

Perc. *mf* [KITS 2] tom groove

168

Vln. I

Vln. II *mf*

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc. G.P. G.P.

182

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc. G.P.

G.P.

263

Ten. Sax. *mp*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

J. Gtr.

U. Bass *mp*

Perc.

278

Ten. Sax. *mf* [KITS 3]

Vln. I *mf* [KITS 3]

Vln. II *mf* [KITS 3]

Vla. *mf* [KITS 3]

Vc. *mf* [KITS 3]

U. Bass *mf* [KITS 3]

Perc. *mf* shaker & bongo [KITS 3]

Bb F#m Eb/G Eb/G F7 Bb F#m Eb/G Eb/G F7 Bb F#m

288

Ten. Sax. *pp*

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc. *pp*

U. Bass *pp*

Perc. *pp*

Eb/G Eb/G Gm F# Bb Eb Bb F#m/C#

300

Ten. Sax. *mf* [MODU]

Vln. I *mf* [MODU]

Vln. II *mf* [MODU]

Vla. *mf* [MODU]

Vc. *mf* [MODU]

U. Bass *mf* [MODU]

Perc. *mf* [MODU]

C G7/B F/A F G7

15

Lisa 2, lugu „Tähtede vahel“ partituur

Tähtede vahel

♩ = 80

System 1:

- Soprano Saxophone:** B♭maj7(♯4), Cm7, Dm7, E♭maj7, E♭maj7, C♯maj7, B♭maj7, F♯, A♭
- Violin I:** arco
- Violin II:** pp arco, pp

System 2 (Measures 10-19):

- Sop. Sax.:** 10 B♭(sus4), B♭, B♭maj7(♯4), Cm7, Dm7, E♭maj7, E♭maj7
- Vln. I:** p
- Vln. II:** p
- Vla.:** p, arco
- Vc.:** p, arco
- U. Bass:** p, arco

System 3 (Measures 20-29):

- Sop. Sax.:** 20 C♯maj7, B♭maj7, F♯, A♭, B♭(sus4), B♭, B♭maj7(♯4)
- Vln. I:** 3
- Vln. II:** 3
- Vla.:** 3
- Vc.:** 3, 3, 3, 3, solo f
- Cb.:** pizz.
- Perc.:** swing brushes

29 Cm⁷ Dm⁷ Ebmaj⁷ Emaj⁷ C#maj⁷ Bbmaj⁷ F# Ab Bb(sus4) Bb

Sop. Sax. Vln. I Vln. II Vla. Vc. U. Bass Perc.

39

Sop. Sax. Vln. I Vln. II Vla. Vc. U. Bass Perc.

stop swing play swing

47

Sop. Sax. Vln. I Vln. II Vla. Vc. U. Bass Perc.

theme with sax

[illegible]

61

Vln. I *f*

Vln. II

Vla.

Vc. *ff*

ff

The image shows a musical score for measures 61 through 64 of 'The Swan' from 'The Nutcracker'. The score is for four instruments: Violin I, Violin II, Viola, and Violoncello. Measure 61 starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. The Violin I part begins with a forte (f) dynamic and plays a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a triplet. The Violin II, Viola, and Violoncello parts provide harmonic support with sustained notes and some movement. The Violoncello part ends with a fortissimo (ff) dynamic. The score is written in a standard musical notation style with various articulations and dynamics.

Lisa 3, lugu „Rumala isa peatükk“ partituur

Rumala isa peatükk

Rahvaviis
arr Taavi Toomsalu

$\text{♩} = 190$

Tenor Saxophone

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Upright Bass

Percussion

13

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

25

Em D B⁷(♯5) Em Em D B⁷(♯5)

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

36

Em G⁶ G⁶ A(sus) D B⁷(♯5) Em Em D

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

47

B⁷(♯5) Em

B

mf

mf

mf

mf

B

mf folk swing

2

60

Tèn. Sax. *E* *B⁷* *B⁷* *G[#]m* *A* *A[°]* *B* *F[#]m⁷(b5)* *B⁷(b5)*

Vln. I *p*

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

73

Tèn. Sax. *perc fill*

Vln. I *perc fill*

Vln. II *perc fill*

Vla. *perc fill*

Vc. *perc fill*

U. Bass *perc fill*

Perc. *perc fill*

mp

Em **A2**

A2

A2

A2

A2

A2

A2

88

Tèn. Sax. *D* *B⁷(b5)* *Em* *Em* *D* *B⁷(b5)* *Em*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

To Coda

99

Tèn. Sax. *G⁶* *G[°]* *A(sus₄)* *D* *B⁷(b5)* *Em* *G⁶* *G[°]* *A(sus₄)* *D* *B⁷(b5)*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

110

Tèn. Sax. *Em*

Vln. I *B2*

Vln. II *B2*

Vla. *B2*

Vc. *B2*

U. Bass *B2*

Perc. *B2* *mf* *folk swing*

124

Tèn. Sax. *E* *B⁷* *B⁷* *G[#]m* *A* *A[°]* *B*

Vln. I *p*

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

136 F#m7(b5) B7(b5) Emaj7 G7 C#maj7 Eb7 Abmaj7 Dm7 G7 C#maj7 Eb7 Abmaj7 B7 Emaj7 3

Ten. Sax. [sax solo]

Vln. I [sax solo]

Vln. II [sax solo]

Vla. [sax solo]

Vc. [sax solo]

U. Bass [sax solo]

Perc. [sax solo]

148 Bbm7 Eb7 Abmaj7 Dm7 G7 C#maj7 F#m7 B7 Emaj7 Bbm7 Eb7 Abmaj7 F#m7 B7

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

3 con bass walk

159

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

171

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

4

182

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

U. Bass

Perc.

5

Lisa 4, lugu „Mesi, suudlused ja udupilved“ partituur

Mesi, suudlused ja udupilved

Taavi Toomsalu

♩=80

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

10

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

18

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

23

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

28

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

ff

35

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

41

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

48

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

52

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

This musical score is for a string quartet, consisting of Violin I, Violin II, Viola, and Violoncello. The score is divided into four systems, each containing four staves. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. Measure numbers 35, 41, 48, and 52 are indicated at the beginning of their respective systems. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, beams, and slurs. Triplet markings (a '3' over a group of notes) are present in measures 35, 41, 48, and 52. The score concludes with a double bar line at the end of the fourth system.

Lisa 5, lugu „Kartulipea“ partituur

Kartulipea

Taavi Toomsalu

♩=180

Tenor Saxophone

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Acoustic Bass

Percussion

A

9

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

A. Bass

A

Perc.

18

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

A. Bass

Perc.

break

Chords: D(♯4), C(♯4), B♭, C, D, D(♯4), C6, Bm11, Em, A7, D(♯4), C6, Bm11, G6, B♭, C, D, F♯7(♯5)

2

B §

27

Ten. Sax. $G(\sharp 4)$ F^6 E_m^{11} A_m D^7 $G(\sharp 4)$ F^6

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

A. Bass

Perc. **B** § groove

35

Ten. Sax. E_m^{11} C^6 E_b F G G $G(\text{add}4)$ F^7

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

A. Bass

Perc.

44

B_b^7 $E_b \text{maj}^7$ F^7 A^7 $G(\text{add}4)$ F^7 B_b^7 $E_b \text{maj}^7$ E_m^7 A^7 $D(\sharp 4)$ C^6

A2

Ten. Sax.

Vln. I **A2**

Vln. II **A2**

Vla. **A2**

Vc. **A2**

A. Bass **A2**

Perc.

53 Bm^{11} Em A^7 $D(\sharp 4)$ C^6 Bm^{11} G^6

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

A. Bass

Perc.

62 $B\flat$ C D $B\flat$ C D **To Coda** *rit.* $B\flat$ C $Emaj7/F\sharp$

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

A. Bass

Perc.

71 Bm^{13} Em^{11} $D(add2)/F\sharp$ G^6 $F\sharp 7(\sharp 5)$ Bm^{13} Em^{11} $D(add2)/F\sharp$

Ten. Sax.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Pno.

Db.

Perc.

79 sax solo

Ten. Sax. $G\% F\#7(\#5) Bm^{13} Em^{11} D(add2)/F\# G\% F\#7(\#5) Bm^{13} Em^{11} D(add2)/F\# G\% F\#7(\#5) Bm^{13}$

Vln. I sax solo

Vln. II sax solo

Vla. sax solo

Vc. sax solo

A. Bass $Am^{13} Dm^{11} C(add2)/E F\% E7(\#5) Am^{13} Dm^{11} C(add2)/E F\% E7(\#5)$ *con impro bass line* $p Am^{13}$

Perc. sax solo

89 $Em^{11} D(add2)/F\# G\% F\#7(\#5) Bm^{13} F7 Em^{11} A7(\#9) D(add2)/F\# G\% F\#7(\#5) Bm^{13} Em^{11}$

Ten. Sax. *mp*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

A. Bass $Dm^{11} C(add2)/E F\% E7(\#5) Am^{13} Eb7 Dm^{11} G7(\#9) C(add2)/E F\% E7(\#5) Am^{13} Dm^{11}$ *mp low tom*

Perc. *mp*

98 $D(add2)/F\# G\% F\#7(\#5) Bm^{13} Em^{11} D(add2)/F\#$

Ten. Sax. *mf*

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

Vla. *mf*

Vc. *mf*

A. Bass $C(add2)/E F\% E7(\#5) Am^{13} Dm^{11} C(add2)/E$ *mf*

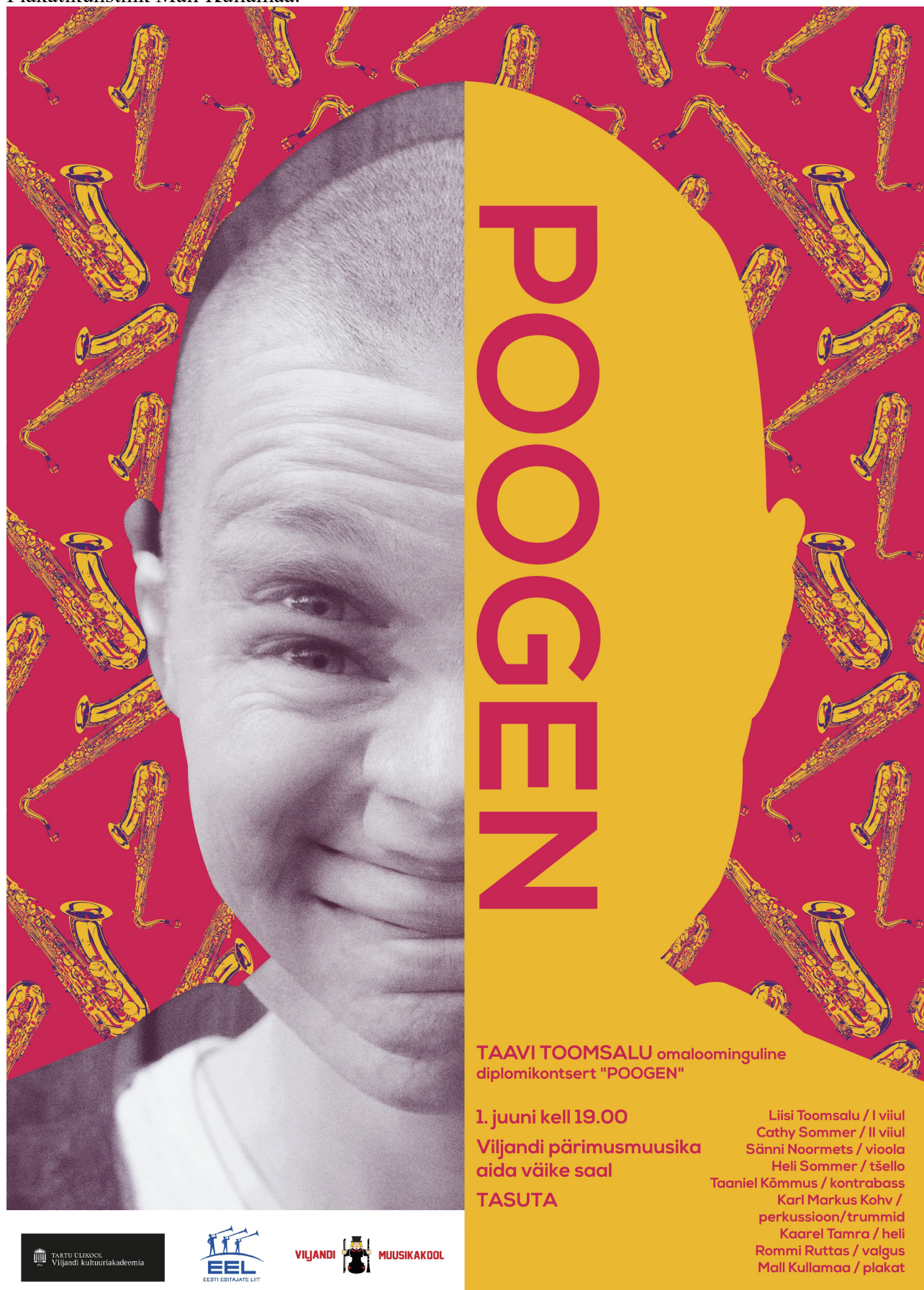
Perc. *mf*

123 Θ CODA C D \sharp (\sharp 4) D \sharp (\sharp 4) D \sharp (\sharp 4) D \sharp (\sharp 4)

Ten. Sax. Vln. I Vln. II Vla. Vc. A. Bass Perc.

Lisa 6, plakat

Plakatikunstnik Mall Kullamaa.

POOGEN

TAAVI TOOMSALU omaloominguline
diplomikontsert "POOGEN"

1. juuni kell 19.00
Viljandi pärimusmuusika
aida väike saal
TASUTA

Liisi Toomsalu / I viiul
Cathy Sommer / II viiul
Sänni Noormets / vioola
Heli Sommer / tšello
Taaniel Kõmmus / kontrabass
Karl Markus Kohv /
perkussioon/trummid
Kaarel Tamra / heli
Rommi Ruttas / valgus
Mall Kullamaa / plakat

 TARTU ÜLIKOOL
Viljandi kultuuriakadeemia

 EEL
EESTI EESTLAANTE LIIT

VILJANDI **MUUSIKAKOOL**

Lisa 7, helitehnika raider

1 versioon (hiljem mõned detailid muudetud), koostaja helitehnik K.Tamra.

TAAVI TOOMSALU RIDER

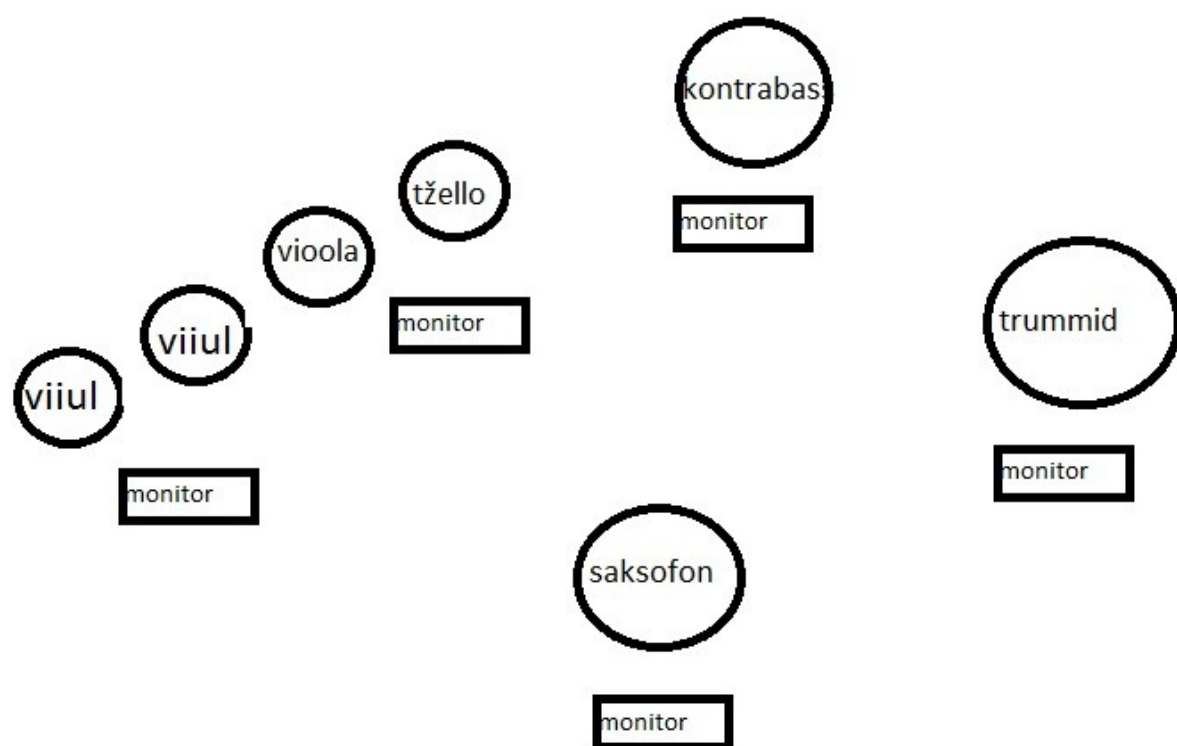
INPUTS			
I/O	Channel	Mic	Stand
A1	Kick	Beta52a	short
A2	floorsolnik	sm57 / E904	clamp
A3	OH L	Km184	long
A4	OH R	Km184	long
A5	bongod 1	sm57	medium
A6	bongod 2	sm57	medium
A7	kontrabass DI	BSS AR133	-
A8	kontrabass Mic	MD421	short
B1	1 viiul	dpa 4099	-
B2	2 viiul	dpa 4099	-
B3	viola	dpa 4099	-
B4	tšello	Km184	short
B5	Tenor ja sopran sax	Re20	long
B6	Speech	B58	long
B7	Audience L	C414	extra long
B8	Audience R	C414	stereo bar
FOH	Talkback	lülitiga dyn mikrofon	-

Monitor	
I/O	Name
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
A6	

Lisaks:

- 1 kasutan kooli Midas Pro1
- 2 kasutan kooli Midas DL251
- 3 kasutan kooli cat5 magistraali
- 4 kasutan kooli DN9650 + RME madiface salvestussüsteemi
- 5 lisaks vaja 1 cat5 kaabel ja 1 madi kaabel, kui pole süsteemis
- 6 laud puldile
- 7 oleks tore, kui oleks kaks abilist, üks kes tegeleks lpadis monitooringuga ja teine tehniline tugi
- 8 soundcheckiks võiks olla broneeritud 90 min, siis saab rahulikult
- 9 enne soundchecki setupi aeg 90 min (koos abilistega)

Lisa 8, lavalasetus

Lisa 9, ajakava 1. juuni

10.00 buss kooli juures, tehnika bussi tõstmine

10.30 tehnika tõstmine Aita ja üles sättimine

12.30 muusikud Aita

12.30 – 14.00 soundcheck

14.00 - ... proov, läbimäng

PAUS

18.30 kogunemine kontserdiks

19.00 kontsert

20.00 tehnika kokku panek

21.00 buss aida juures, tehnika muuskamajja viimine

Lisa 10, kontserdi kava

Epiloog, soololugu „vol5“

„Algus“

„KITS“

„Tähtede vahel“

„Rumala isa peatükk“

„Mesi, suudlused ja udupilved“

„Kartulipea“

Proloog, soololugu „vol5“

SUMMARY

The theme of this work is a diploma concert „Poogen“. The concert consists of authors own musical compositions with the exception of estonian and american tradional music synthesis in the song „Rumala isa peatükk“, the arrangement of this piece is done by the author of the work at hand. The music is interpreted by a band consisting of a saxophone, string quartet, contrabass and percussion set.

The aim of this written work is to systematise and analyse the information regarding the practical part of the diploma concert. There are 3 chapters in this written part. Firts part is where the author describes the biggest and most important part for him of the work, composing and arranging music. Where and when ideas for music came from, how did the decision to arrange for that particular band come, how are the musical ideas and concert built up – these are the dilemmas being discussed in the first chapter. In the second chapter author enlists the people who helped him during the preparation for the concert and people who are participating in the concert. All the rest of the practical work done before the concert besides composing music is analysed in the third chapter of this work.

All the scores of music composed by the author are added to this thesis. There are also a poster, list of technical equipment used in the concert, scheme how musicians are situated on the stage, timetable for the concert day and the schedule for the concert added in the end of the work.

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, Taavi Toomsalu

(sünnikuupäev: 26.04.)

•annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose kontsert “Poogen”,

mille juhendaja on Iñaki Sandoval Campillo,

- reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
- üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
- olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
- kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Viljandis, _____ (kuupäev)